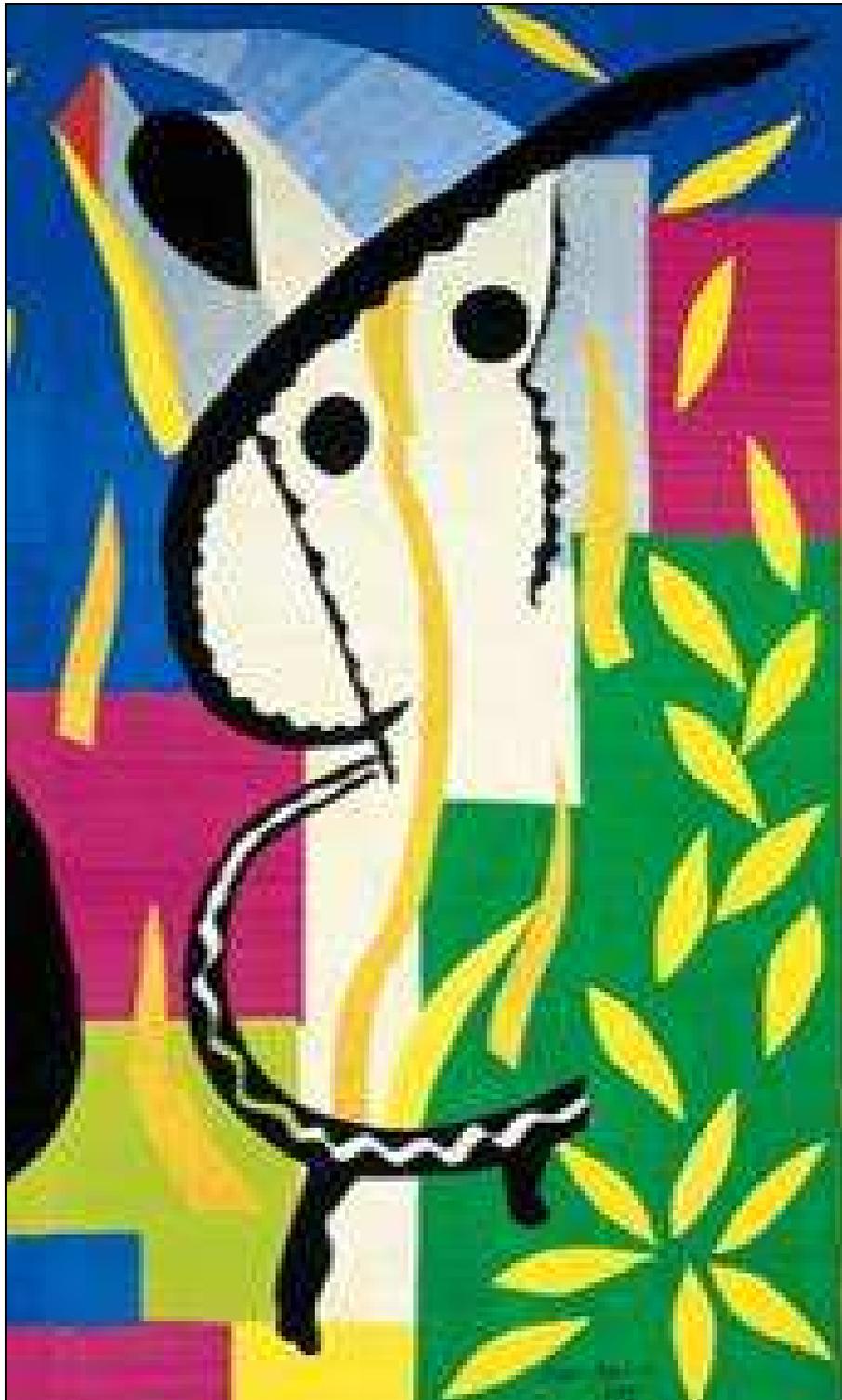

Henri Matisse et la danse

Danse et Arts Visuels

La joie de vivre 1905-1906

Dans un paysage idéalisé, évoquant le mythe païen de l'Âge d'or, hommes et femmes nus se prélassent ou s'embrassent, se promènent cueillent, jouent de la flûte. Au fond de la clairière, encadré par la frondaison des arbres, un groupe de danseurs forme une ronde. Ce motif de ronde sera repris comme sujet central de « La Danse » de 1909.

Composants plastiques

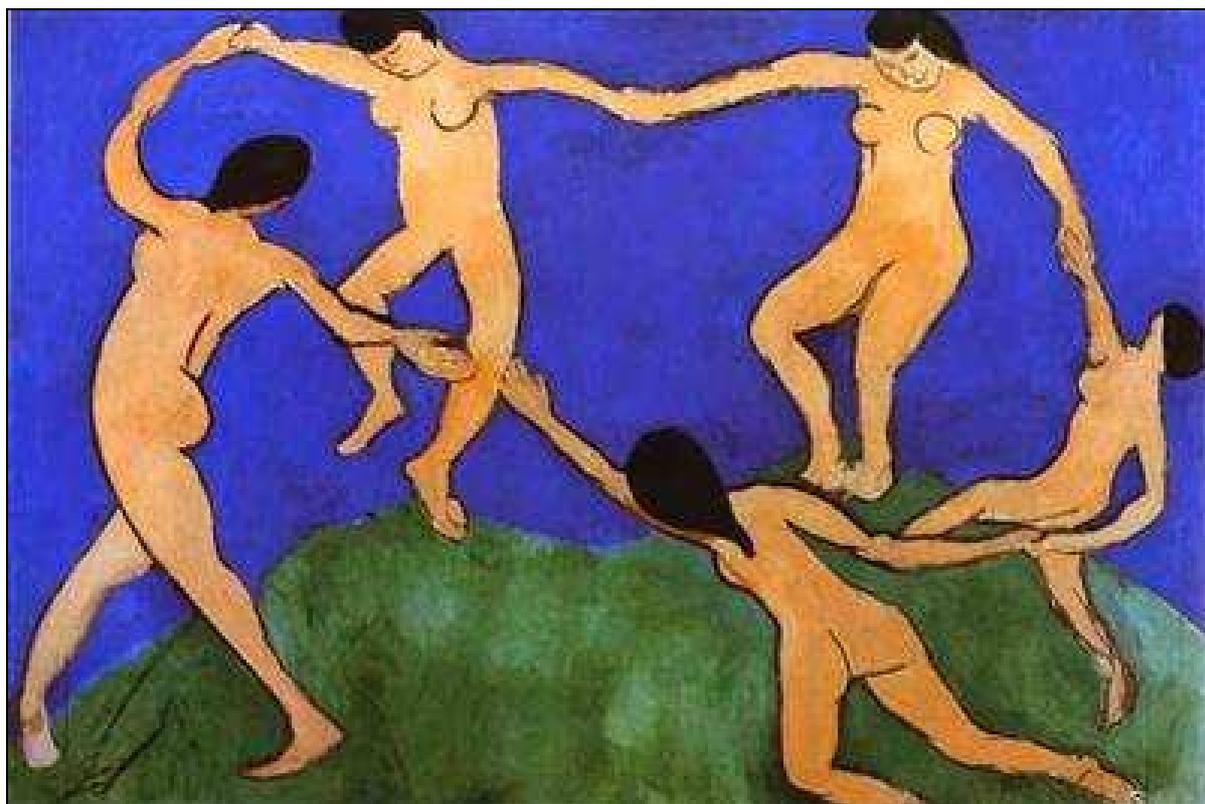
- Couleurs vives et pures posées en aplat : rose, vert, orange, violet, jaune, rouge et bleu,
- Cernes délimitant nettement les couleurs
- Ligne courbes des éléments figuré corps, arbres... exaltées par l'arabesque

Composition

- Grande clarté
- Equilibre
- Ligne en arabesque qui court de corps en corps, de corps en arbre, des arbres au ciel, unifiant l'ensemble.

La Danse de 1909

La Danse 1909 Huile sur toile (The Museum of Modern Art, new York)

La Danse de 1910

La Danse 1910 Huile sur toile (Musée de l'Ermitage, Saint-Petersbourg)

« La Danse » de 1909 : la première version

Traitée dans des couleurs claires qui, bien que considérées par le peintre comme "l'apogée de la luminosité" ne le satisfont pas entièrement.

« La Danse de 1910 » : la seconde version

Commande d'un riche collectionneur russe (Sergeï Chtchoukine)
La Danse et La Musique, pour décorer les paliers d'escaliers de sa demeure à Moscou.

Composants plastiques

- Vivacité des couleurs
- Simplification des formes des corps jusqu'à la silhouette
- Dominance des lignes courbes
- Cernes renforcent la limite nette des contours
- Contraste : chaque figure se détache en silhouette sur le fond

« La surface du ciel a été colorée à saturation jusqu'à ce que le bleu, l'idée du bleu absolu, soit omniprésente. Un vert lumineux pour la terre et un vermillon éclatant pour le corps. Avec ces trois couleurs j'avais mon harmonie de lumière et la pureté de ton ».

Composition plastique

- Composition circulaire
- Dynamique de la ronde

Notions

- Mouvement
- Lumière

Les courbes dessinées par les postures déséquilibrées des cinq personnages semblent effectivement les entrainer dans une ronde frénétique, et le grand dépouillement du dessin reflète ici la fascination de Matisse

La Musique 1010 Huile sur toile (Musée de l'Ermitage, Saint-Pétersbourg)

Matisse et le ballet 1919

Et c'est le monde du ballet cette fois qui va s'ouvrir à l'artiste lorsqu' Igor Stravinsky et Serge Diaghilev lui demandent de dessiner les décors et les costumes pour « Le Chant du Rossignol ».

Massine et les Ballets russes de Monte Carlo solliciteront également son concours pour « Le Rouge et le Noir » et « Etrange Farandole ».

La Danse de Mériion

En 1930 Matisse se voit investi de par le collectionneur américain Albert C. Barnes d'une commande qui l'occupera pendant près de trois années.

Barnes qui est alors l'un des principaux collectionneurs de Matisse, lui commande pour sa fondation de Mériion, près de Philadelphie, une peinture murale sur le thème de la danse.

Matisse exécutera trois versions de "La Danse" et se rendra à Mériion pour l'installation de la version définitive en 1933.

Les deux premières versions sont au Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris.

- La Danse inachevée (1931)

La Danse inachevée, trois panneaux, huile et fusain sur toile (1931)

La première version, huile et fusain est abandonnée inachevée Il roule la toile dans son atelier.

- La Danse de Paris (1932)

La Danse, papiers gouachés, découpés (1932)

Abandonnant la technique traditionnelle de l'huile sur toile de la première, Matisse invente la technique des papiers découpés et colorés pour mettre au point sa composition.

Mais les dimensions du tableau sont trop petites, il ne peut trouver sa place chez le commanditaire.

- La Danse de Mérion (1933)

Huile sur toile (plus de 13 mètres de long, hauteur d'environ 3,50 mètres, située à 6 mètres du sol).

Contraintes

Inscription de l'œuvre dans un espace architectural contraignant, divisé en trois lunettes semi-circulaires séparées par les arcs de retombée de la voûte.

« *Mon but était de transposer la peinture dans l'architecture, de travailler la peinture à l'égal de la pierre et du ciment* ».

Contraste entre la forte lumière venant des fenêtres et la pénombre de la zone réservée à l'œuvre.

Technique

Insatisfait de ses études préparatoires, Matisse recourut au format réel de l'œuvre.

Il utilise de grandes feuilles colorées qu'il épingle, déplace, modifie... (Technique des papiers découpés)

Vocabulaire plastique

Ascèse formelle et chromatique (sans ombres, modelés ou nuances...)

Des couleurs toutes appliquées en grands aplats

Sobriété des formes (sans détails)

Synthèse et simplification pour restituer l'essentiel par des lignes et des formes

Composition

Contraste de lignes : courbes pour les figures, rectilignes pour les bandes du fond

Dix bandes obliques, roses, bleues et noires rythment le fond.

Huit figures de danseuses, aux formes courbes et simplifiées, traitées en aplats gris.

Les combinaisons chromatiques des bandes et leurs obliques s'accordent avec le jeu des danseuses

Les parties roses et bleues, aux correspondent aux figures engagés dans un dialogue gestuel

Les deux bandes noires, dans lesquelles retombent les arcs de voûte, correspondent aux deux figures assises au sol.

Les trois panneaux monumentaux bien que largement séparés par la retombée des voûtes sont traités en continu et en consonance avec l'architecture.

Notions

Rythme

Les bandes colorées s'articulent au rythme des danseuses et à celui de l'architecture (portes-fenêtres, entre portes et des arcs de voûtes).

Farandole rythmique des corps (élan et repos)

Mouvement

Les lignes courbes des corps, leur inscription dans l'espace architectural, leur prolongement au delà de l'espace pictural

Décomposition et lien physique dynamique entre les personnages

Enchaînements (pas de deux, figure assise)

Espace

Prolongement d'un espace limité.

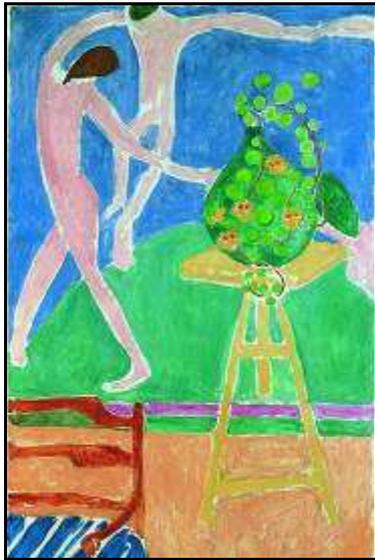
Lumière

Afin de « détruire très suffisamment l'action de la lumière des deux portes qui pouvait rendre sa décoration impossible à voir », Matisse dut compter avec la lumière ambiante.

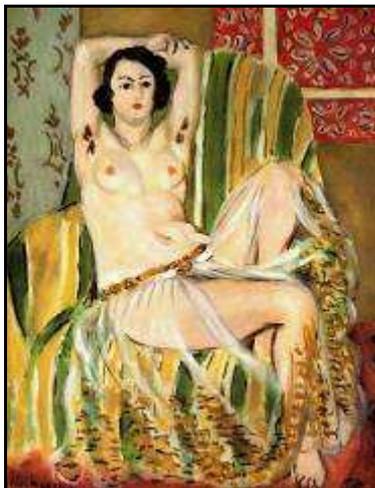
Il éclaira la zone supérieure en y provoquant, grâce à l'opposition du noir avec des couleurs rose, bleu et avec le blanc des voûtes, un contraste plus fort que dans la partie basse.

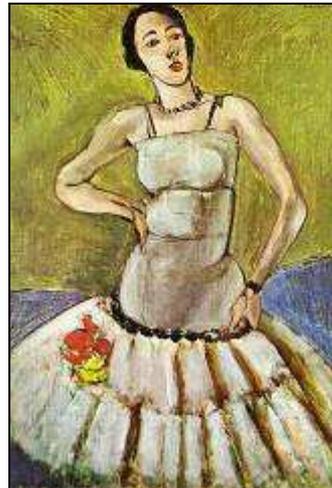
Œuvres d'Henri MATISSE sur la thématique du mouvement, du corps et de la danse

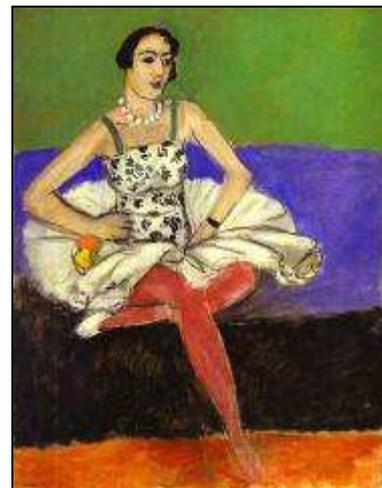
Les capucines à la danse I et II 1912

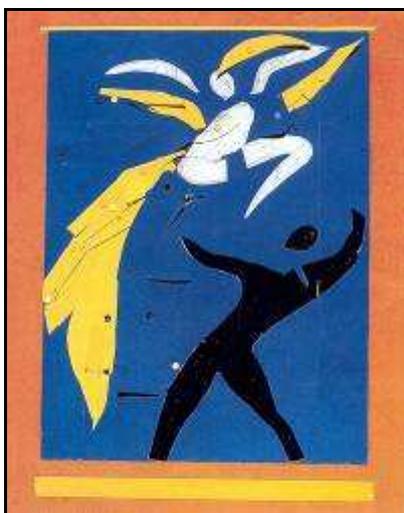
Odalisque assise
aux bras levés 1923

La danseuse de ballet
Harmonie dans le gris 1927

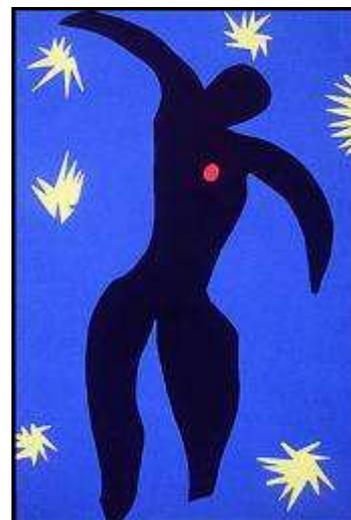
La danseuse de ballet 1927

Deux danseurs 1938

La danseuse créole 1950

Icare 1953

Les Grands Nus Bleus 1952

La Danseuse acrobate 1952

Grand acrobate 1952 Musée Matisse / Nice

La Tristesse du Roi / 1952 / 292 X 396 cm / Musée d'art moderne / Paris

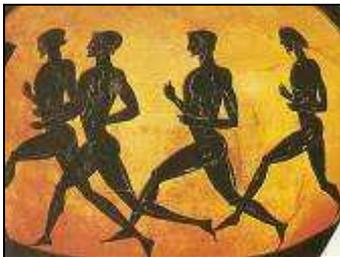
Danse et Arts Visuels : Références artistiques

- Préhistoire

- Antiquité

Grèce

Rome

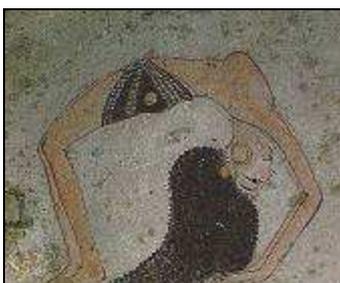

Le faune dansant

Les trois Grâces

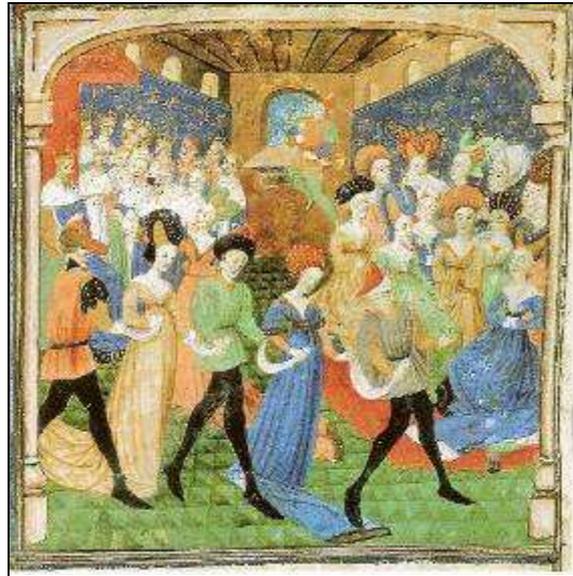
Egypte

- Moyen âge

Danse

Danse

Danse macabre La Chaise Dieu

Danse macabre La Ferté Loupière

Pieter Bruegel

Danse des paysans

Danse de mariage paysanne

- Temps modernes

Andrea Mantegna

Le parnasse

Détail

Sandro Botticelli

Le printemps (détail)

Nicolas Poussin

Danse de la musique et du temps

Giambattista Tiepolo

Louis XIV

Carnaval

- XIXe siècle

Edgar Degas

L'école de danse 1873

La classe de danse (1871 / 1874)

Petite danseuse de quatorze ans 1880

Arabesque (1882 / 1895)

Jean Baptiste Carpeaux

La danse 1869

Copie de Paul Belmondo Façade de l'Opéra Paris

- XXe siècle

Raoul François Larche

Loïe Fuller 1900

Antoine Bourdelle

La danse 1912 Façade du théâtre des Champs Elysées

Auguste Rodin

Mouvement de danse 1911

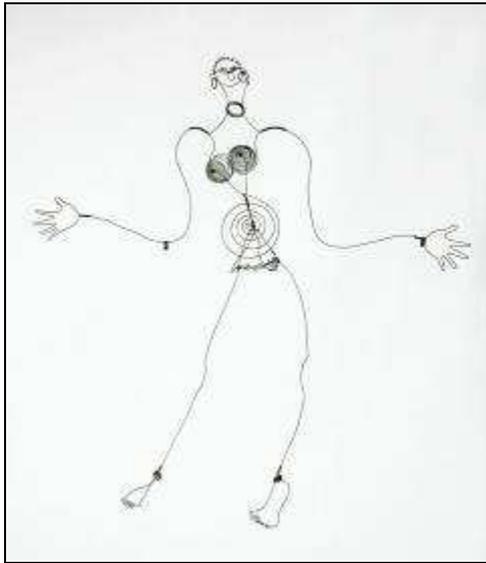

Nijinsky 1912

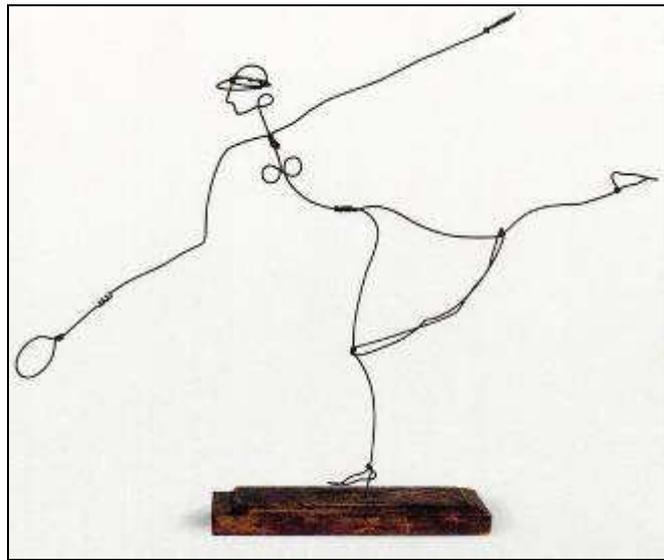

Mouvement de danse A 1911

Alexandre Calder

Joséphine Baker IV vers 1928

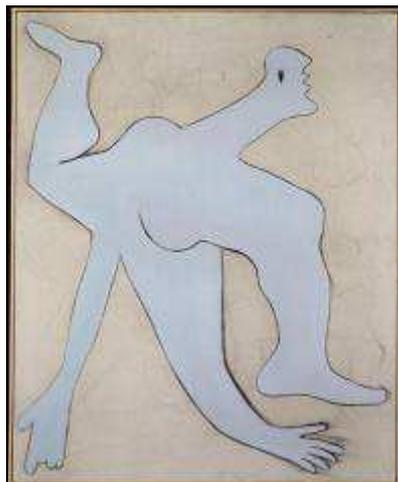

Helen Wills 1927

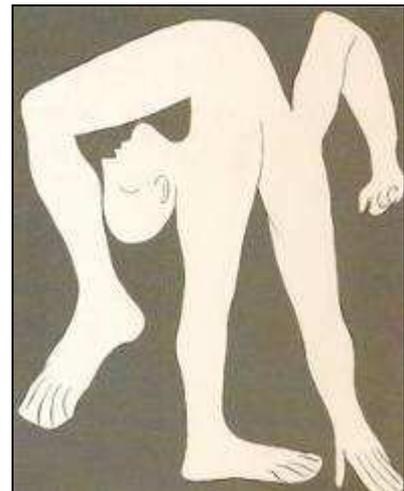
Pablo Picasso

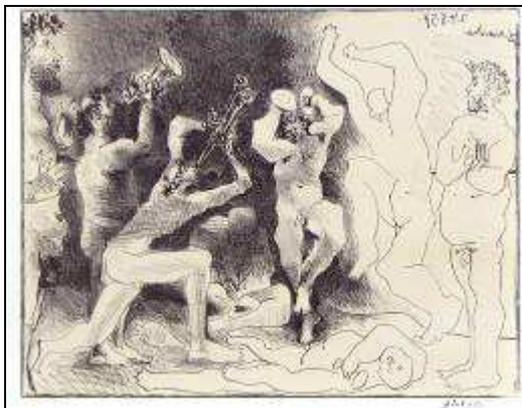
La danse 1925

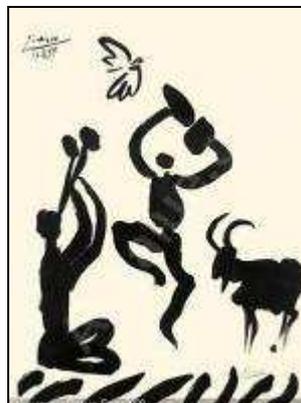
L'Acrobate bleu, 1929

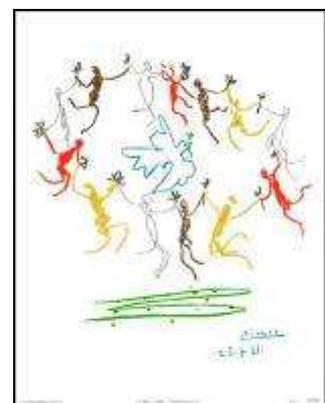
L'acrobate 1929

La danse des faunes 1957

La danse du berger 1959

La danse pour la paix 1961

Niki de Saint Phalle

La danse 1993

Les trois grâces 1999

Sky dance 2000

Keith Haring

La danse multicolore

Sans titre